

Danielle Pailler
(Bouder-Pailler en tant que chercheur)
La Syonnière
44 800 Saint-Herblain – France
06 30 60 02 07
danielle.pailler@univ-nantes.fr

Positionnement professionnel

Docteur en sciences humaines et sociales

Maitre de conférences – Habilitée à diriger des recherches

Vice-présidente en charge de la culture (9 ans, 2007-2016)
conception et mise en œuvre d'expérimentations artistiques et culturelles
(co-productions avec les acteurs professionnels du territoire)

Accompagnement des professionnels de la culture

L'art et la culture pour plus d'humanité

Entre le « penser » et « l'agir » :

Création et animation de :

- nombreux séminaires professionnels sur les enjeux des publics et de la médiation
- formations-actions (pour des groupes associant acteurs sociaux, culturels, citoyens, artistes)
- études de publics, recherche-action

Mots clefs : publics de la culture (notamment les personnes en situation de précarité)
nouvelles formes de participation et de médiation
innovations artistiques, culturelles et sociales

Voir le web-doc : univculture.univ-nantes.fr

Coordinateur d'un ouvrage collectif sur les liens entre médiation et participation culturelle,
L'Harmattan (2016)

Rédacteur en chef invité pour la revue d'HEC Montreal "International Journal of Arts
Management " (2015) – numéro spécial sur les publics de la culture

Engagements internationaux les plus récents :

Missions pour l'Institut Français : ambassade de New York et d'Hanoï (2015)
Animation de séminaires professionnels sur les médiations, Institut Français de Casablanca
(Maroc)

Accompagnement individuel pour construire votre projet professionnel

Identification de son identité professionnelle, préparation à des entretiens d'embauche ou lors de
concours, optimisation de CV et de lettre de motivation,...

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 1999-A ce jour Maître de Conférences – Habilitée à Diriger des Recherches
IEMN- IAE (Institut d'Economie et de Management de Nantes - Institut d'Administration des Entreprises), Université de Nantes
- Responsable des Master 1 "Double Compétence", en formation initiale et en alternance
IEMN-IAE, Université de Nantes
- Chercheur-conseil en management culturel et en accompagnement sur le projet professionnel
- 2007-2016 Vice-présidente de l'Université de Nantes, en charge de la culture (2 mandats)
[Politique culturelle qualifiée de « remarquable » par l'AERES]
- 1991-1999 Enseignante-chercheur permanente en marketing
AUDENCIA Nantes Ecole de Management
- 1989-1991 Consultante
JML Consultants (Groupe Euro-RSCG), Cabinet-conseil en marketing, Nantes
Etudes qualitatives et quantitatives pour l'accompagnement de l'innovation, et notamment dans le cadre de lancements de nouveaux produits
- 1987-1989 Responsable commerciale et marketing
Laboratoires Garnier, L'OREAL, Strasbourg
Gestion autonome d'un chiffre d'affaires de 5 millions de francs (centrale d'achats régionale), progression des ventes de 15% en un an (1987/1988)

DIPLOMES ET ETUDES

- 2005 Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
sous la présidence du Professeur J.F. Amadiou, Université de la Sorbonne, Paris I
« Gestion des temps individuel et organisationnel : contributions théoriques et managériales »
- 1997 Thèse de doctorat
sous la direction du Professeur J.M. Aurifeille
« La conception du temps, variable médiatrice dans le processus motivationnel. Application à la consommation de théâtre »
Mention très honorable avec les félicitations du Jury à l'unanimité
Prix de la meilleure thèse de l'Université de La Réunion Droit, Sciences Economiques et Gestion
- 1996 Séminaire de formation approfondie à la recherche du CEFAG - Centre Européen de Formation à la Gestion - : « Faire de la recherche en Marketing ? »
Créé par la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE)
- 1994 Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en sciences sociales, option sociologie
Université de Nantes, mention Bien
« International Teachers Programme » (ITP) à l'INSEAD - Programme intensif de formation à la pédagogie, créé par la « Harvard Business School », 4 semaines
Séminaire « Méthodes de recherche en gestion » organisé par la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE)
- 1987 Diplôme d'Etudes Supérieures Commerciales, Administratives et Financières (DESCAF)
Spécialisation en marketing (major du groupe), Ecole Supérieure de Commerce, Poitiers

RESPONSABILITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

2007-2016 Vice-présidente de l'Université de Nantes, en charge de la culture (2 mandats)

Conception et mise en œuvre d'une politique culturelle fondée sur les enjeux de démocratisation, démocratie et citoyenneté culturelles

- La culture comme espace d'expériences dans le lien à soi, à l'altérité et pour des enjeux professionnels : faire naître de nouvelles représentations de l'art et de la culture par la création d'innovations artistiques, culturelles et sociales
- Principes fondateurs : l'importance de la participation des étudiants dans le processus de création (vs le résultat), « la culture vient à votre rencontre », l'art comme espace de convivialité
- Développement de partenariats avec tous les acteurs parties-prenantes de l'écosystème (dont des collectifs d'artistes, des institutions et associations culturelles, les collectivités territoriales, les acteurs structurants du territoire -clusters, le ministère de la Culture et de la Communication, ...)
- Expériences du management de projet liant des acteurs internes et externes
- Valorisation numérique des actions et partenariats réalisés dans un web-doc <http://univculture.univ-nantes.fr>

Exemples d'expérimentations artistiques et culturelles

- **Co-créations** avec les acteurs structurants du territoire engagés sur la question du renouvellement de leurs publics : le Théâtre Universitaire, l'ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire), la Maison de la poésie, la Maison Julien Gracq, les laboratoires de recherche,
- **Programmation** de résidences participatives, d'ateliers d'écritures interculturels, de conférences interactives (notamment avec des croisements arts et science)
- **Valorisation** des expériences des étudiants en mobilité : recours à des ateliers d'écriture et d'arts plastiques. Analyse de l'expérience internationale en termes de compétences professionnelles
- Séminaires d'écriture avec l'**AUF** du bureau Maghreb pour accompagner la création de nouvelles (recours à un auteur marocain) – travail commun des étudiants de Nantes et des doctorants en littérature accompagnés par l'AUF à partir du thème très présent dans la littérature arabe : « l'étrange étranger ». Edition d'un ouvrage commun.

2000-à ce jour Chercheur-conseil

Accompagnement :

- d'organisations sur des problématiques managériales
- d'individus sur des enjeux de leur projet personnel et professionnel

2003-2004 Responsable d'une formation en alternance
Université de Nantes, service "Formation Continue"
Rôle d'interface entre les acteurs internes et externes
Mise en place de l'enseignement à distance (e-learning)

1992-1999 Groupe Ecole Supérieure de Commerce Nantes-Atlantique (Audencia)
Chef du département marketing
Adjointe au Directeur de l'Unité « Entreprise »
Membre du Comité de Management, Instance de décision de l'Institution
Membre du Groupe de Prospective Stratégique (G.P.S)
Instance rattachée à la Direction Générale - En charge des relations avec les entreprises

1987-1991 Responsable d'actions transversales innovantes en entreprise

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

- Chercheur publiant au sein du LEMNA (Laboratoire d'Economie et de Management Nantes Atlantique), Axe « entreprise – travail – société », Université de Nantes
- Principaux thèmes de recherche
 - o Innovations artistiques, culturelles et sociales – innovations ouvertes
 - o Marketing et management culturel
 - o Représentations et appropriation de la culture par les publics et populations
 - Analyse des (non)publics de la culture
 - Notamment, exploration des facteurs psychologiques de (non)fréquentation des spectacles vivants (dont la relation au temps)
- Développement de projets académiques et professionnels dans le champ culturel
 - o Concepteur de la Fédération de recherche « art, cultures et territoire » (Université de Nantes, Université d'Angers, Ecole Supérieure des Beaux-arts de Nantes, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes) (72 chercheurs, 15 disciplines), contrat quadriennal 2012- 2015
 - o Responsable scientifique de l'axe « Réception / appropriation de différentes configurations de création et de diffusion artistiques par les publics / populations » au sein de l'équipe de recherche pluridisciplinaire « Valeurs et Utilités de la Culture : une perspective territoriale », 70 chercheurs, 15 disciplines, budget de 750 000 euros
 - o Chef de projet sur les enjeux scientifiques pour « L'université de Nantes dans le Quartier de la création » (2009/2016). Participation aux enjeux liés à la recherche et à la formation au sein du cluster de l'île de Nantes, dédié aux industries culturelles et créatives
 - o Responsable scientifique au sein du projet régional « ALLIANCE EUROPA » (recherche-crédation en lien avec le Maroc et l'espace méditerranéen) (2016)
 - o Contributeur à des collaborations avec l'ENCACT (European Network on Cultural Management and Policy), l'AIMAC (Association Internationale du Management des Arts et de la Culture), Culture Med, l'Observatoire (Casablanca, Maroc),...
- Recherches- actions avec des professionnels
 - o Co-production de connaissances sur les nouvelles formes de médiations culturelles
 - o Exemple : accompagnement de la scène nationale « La Halle aux Grains », Blois (depuis 2008)
- Nombreuses interventions dans des contextes professionnels liés aux politiques culturelles
 - o Animation de réseaux de professionnels, mise en œuvre de formations-actions,...
 - o Exemples : Animation d'un séminaire pour des acteurs culturels, sociaux, associatif à la demande de l'UDCCAS (juin 2016) .Conférence lors des Journées Scientifiques de l'Université : « Innovation ouverte : de quelle ouvertures parle-t-on ? » (juin 2015). Journée d'étude commanditée par le Conseil Général (présence de 150 professionnels),...
- Directions de thèse

Thèse soutenue en juin 2015 (meilleure mention) - 3 suivis de thèse en cours
- Evaluateur d'articles pour des revues et des conférences

"Psychology & marketing", IJAM (International Journal of Art Management), DM (Décisions Marketing), RAM (Recherche et Application en Marketing) AIMAC - Association Internationale de

Management des Arts et de la Culture, IBIMA (International Business Information Management Association), EMAC (European Marketing Academy), AFM (Association Française de Marketing),...

ACTIVITES INTERNATIONALES

– Engagements au Maghreb et en lien avec la Méditerranée

Interventions partenariales et conférences

- Convention entre l'Université de Nantes et l'Université Hassan II Casablanca – Mohammedia
- Organisation d'un prix littéraire de nouvelles sur le thème « Etranges Etrangers », avec une réciprocity de dispositif : une master-class animée pour les étudiants par un auteur marocain en France et au Maroc – Coopération avec l'AUF (Association Universitaire de la Francophonie) du Maghreb – Edition d'un ouvrage commun (2016)
- Invitation par l'Agence de la Culture du Ministère Algérien de la Culture pour le suivi d'une résidence d'écriture en duo « artiste – chercheur » (2016)
- Chercheur-associé à l'atelier de l'Observatoire, Casablanca (Maroc), programme co-financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme régional Med Culture et soutenu par le ministère de la Culture du Maroc (2016)
- Conférence au sein de l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc) : « l'art pour plus d'humanité - le corps innocent : entre enjeux de médiation et approche phénomorphologique de la représentation du corps au Maroc » - regards croisés avec l'artiste Dr Saïd Bouftass (avril 2016)
- Recherche-crédation autour de la broderie contemporaine : workshop à Nantes (broderie sur des objets du quotidien) – objets ensuite brodés par des femmes de Fez et de Casablanca, soutien financier et artistique de l'Institut Français de Fez – Exposition à l'Université de Nantes (2016)
- Invitation à intervenir en tant qu'experte lors du colloque organisé par le Ministère de la Culture du Maroc « Quelles compétences pour la gestion des institutions culturelles ? », en lien avec l'ISADAC (décembre 2015)
- Co-crédation d'un séminaire professionnel « Les enjeux de la médiation culturelle ? Faire le lien entre cultures et publics », Institut Français de Casablanca, cible : artistes, acteurs culturels et citoyens marocains (octobre 2015 - 2 journées)
- Créedation des premières rencontres universitaires sur la médiation culturelle, Université de Casablanca-Mohammedia, en partenariat avec l'Université de Nantes (octobre 2014)
- Interventions et animations de tables rondes lors des Forums Universitaires maghrébins des arts organisés dans le cadre de la fête de la Francophonie (mars 2015 et mars 2016) - Publication d'un article « Le nombre d'or, ses mystères et sa beauté », revue Fémina n°88, interview culture, page 36, mars 2016 (Forum Universitaire Maghrébin des Arts – AUF)
- Collaboration entre la « maison Julien Gracq » (St Florent Le vieil - 44) et l'Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban) sur les problématiques de traduction – Contacts avec le bureau de l'AUF (2013)

Engagements académiques

- Publication d'un chapitre sur les enjeux de la médiation culturelle au Maroc co-écrit par des universitaires marocains et français (L'Harmattan, 2016) : « En quoi la médiation sert la démocratie et la citoyenneté culturelle au Maroc ? La question des liens aux publics et populations - Diagnostic et perspectives », Danielle Pailler, Nadia Bouqallal et Lahsen Hira (enseignants chercheurs à l'Université Hassan II Casablanca – Mohammedia)

- Publication d'un article dans la Revue Marocaine du Marketing (Université Souissi de Rabat) : « Les défis du marketing culturel dans le secteur du spectacle vivant : enjeux de distance perçue, de proximité et d'appropriation. Résultats d'expérimentations », 2015 (co-auteur : Alice Anbérée)
 - Processus de recherche-action et de formation-action en cours avec des acteurs universitaires, civils et professionnels depuis 5 ans
 - Conférence : « El papel de innovaciones artísticas en un contexto universitario: ¿Cómo fomentar el vínculo entre cultura y jóvenes? », 5th workshop in cultural economics and management, ACEI, Universidad de Cadiz, Espagne (2013)
 - Conférence « Quelle est la personnalité des festivals culturels en Tunisie ? Proposition d'une mesure exploratoire », Association Tunisienne de Marketing, Tunis (2006)
 - Conférence : « Quel est l'impact des sites antiques de représentation sur la consommation de spectacles vivants ? Approche exploratoire en Tunisie », Association Tunisienne de Marketing, Hammamet (2004)
 - Conférence « L'usure professionnelle, quelle influence sur la gouvernance et les stratégies d'entreprises ? Résultats d'une analyse empirique », Troisièmes journées internationales de la recherche en sciences de gestion, Association Tunisienne des Sciences de Gestion, Tunis (2003)
- Collaborations avec l'Institut Français
- Responsabilité de l'animation d'un atelier sur la stratégie des publics-cibles lors des AIF annuels (Ateliers de l'Institut Français), La Villette, Paris – Juillet 2014 (présence du président de l'IF, Xavier Darcos)
 - Missions d'audit dans les postes de New-York et d'Hanoi (2014-15)
- Autres engagements internationaux
- Développement de collaborations scientifiques et culturelles avec l'Université Laval de Québec (2013-15)
 - Organisation de 2 colloques internationaux (2014)
 - "les médiations culturelles dans des perspectives internationales"
 - "la citoyenneté culturelle" en lien avec Culture Montréal et le Grand T – théâtre de Nantes
 - Mise en œuvre de partenariats académiques et professionnels
 - Intervention du ministre de la culture québécois
 - Conférences : pour l'association « Graines d'Europe » : l'enjeu des innovations sur un territoire (2016 – Nantes) ; lors du colloque pluridisciplinaire sur le Développement Durable (2015 - Nantes),...
 - Membre de la commission francophone du CURI (Conseil Universitaire des Relations Internationales), Université de Nantes
 - Sollicitation pour participer à un projet européen piloté par l'Université de Bilbao (2016)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

- 3 caractéristiques : diversité des publics et des contextes, pédagogie par projet, pédagogie inversée
- Expériences de l'enseignement en formations initiale, continue et professionnelle depuis plus de 25 ans
 - o Formation initiale : interventions dans tous les niveaux du LMD, dans différentes universités et dans des écoles d'ingénieur - Ecole des Mines, Ecole Supérieure du Bois,... en France et à l'étranger
 - o Formation continue : formations pour des cadres d'entreprise - exemples : modules de 40 heures en stratégie et en marketing, Audencia Ecole de Management, Université de Lille, Rennes,...
 - o Formation professionnelle : création et animation de séminaires et de formations-actions sur les publics de la culture, les médiations, les études des publics, les évaluations qualitatives,...
- Responsabilité de la filière des formations liées aux industries culturelles et créatives (25 formations) Université de Nantes, avec le cluster « le quartier de la création » de la ville de Nantes (2007-13)
- Interventions centrées sur les enjeux d'innovation culturelle

Depuis 2013 Formations-actions pour des professionnels des champs culturels et sociaux sur les enjeux de la médiation culturelle - Ville de Nantes (appels d'offre remportés à deux reprises) - formations professionnelles longues

2010-2011 Formation professionnelle assurée auprès de cadres du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) de Nantes sur les enjeux d'innovativité personnelle au service des objectifs institutionnels (sous l'angle « management de projet collectif »)

Depuis 2010 Séminaires professionnels sur le management culturel : comment mener un projet partenarial ? A quoi sert le marketing ? Quels enjeux de management interne pour générer de la confiance ? ...

- Initiatives destinées à renforcer l'employabilité des étudiants

Depuis 2010 Introduction dans les Masters dont j'ai la responsabilité de modules dédiés à l'insertion professionnelle des étudiants (recours à des outils de créativité)

2005-2016 Responsable de la mise en œuvre de la démarche « Projet Personnel et Professionnel » (PPP) : pilotage du groupe dédié, mise en œuvre d'innovations pédagogiques (pédagogie du détour, "serious games")

1991-1999 Créatrice du Portofolio individuel des compétences : outil d'aide au développement personnel et pré-professionnel destiné à accompagner les étudiants durant leur cursus académique (Audencia Nantes), interview pour présentation du concept dans le journal « Liaisons sociales », mai 1999)

ENGAGEMENTS PERSONNELS

- 52 ans, mariée, deux enfants, née à Casablanca (Maroc)
 - Contribution bénévole en tant qu'experte au sein de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) : banque de « la deuxième chance » pour des porteurs de projets de création d'entreprise
 - Vice-Présidente du conseil d'administration de l'ARC (Art et Culture) à Rezé (44) : association culturelle de diffusion de spectacles vivants subventionnée à hauteur de 400000 euros par la mairie
 - Formation aux deux premiers degrés de l'ennéagramme (outil de management)
 - Pratique du tai-chi depuis 10 ans
 - Goût pour la randonnée (souffle). Ascension du Mont Toubkal au Maroc (sommet du Maghreb, 4157 m) le 16 août 2001
 - Passions pour la peinture, l'humain et les voyages
-
- Langues : anglais parlé couramment (conférences et cours donnés dans cette langue), espagnol (lu, écrit, parlé), sensibilisation à l'arabe
 - Permis B